

Принцип единства репродуктивной и продуктивной музыкальной деятельности в культуре и образовании

Глубоченко В.М., кандидат педагогических наук,
профессор кафедры народно-инструментального
творчества БГУ культуры и искусств

Аннотация

Исследование музыкальной культуры и музыкального образования сквозь призму “репродуктивное-продуктивное” позволяет глубже проникнуть в механизм их функционирования, с научных позиций оценить современное состояние, предопределить перспективу развития.

Для наглядности и большей ясности проведены исторические параллели между интересующими нас аспектами содержания и бытования музыкальной культуры и образования в период XVI – XVIII вв., который считается периодом расцвета искусств, периодом взлёта человеческого гения, и современной ситуацией в соответствующих сферах.

Принцип единства репродуктивной и продуктивной музыкальной деятельности в культуре и образовании позволяет проследить соотношение и взаимосвязь процессов сохранения и развития культуры, указывает пути повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и музыкально-творческого развития личности.

Введение

Всякая человеческая деятельность, в том числе и в сфере музыкального искусства, может быть направлена на освоение и сохранение имеющегося опыта, а также на открытие новых возможностей, получение новых результатов. Категории продуктивное и репродуктивное впервые были использованы И.Кантом в теории познания для выявления соотношения между процессами достижения нового и воспроизводства старого знания [6]. Репродуктивная, воспроизводящая деятельность в

музыке ориентирована, прежде всего, на сохранение, освоение и пропаганду художественных произведений. Основной функцией музыкально-продуктивной деятельности является развитие культуры, поиск новых выразительных средств и возможностей, зарождение новых музыкальных идей.

Разделение совокупной музыкальной деятельности на две формы: продуктивную и репродуктивную во многом условно, так как ни та, ни другая в чистом виде не существуют. Исходить необходимо из того, "какая из этих сторон доминирует и придаёт особый характер соответствующей деятельности в целом. Если доминирует репродуктивная сторона, а продуктивная выступает в качестве подчинённого момента, то такая деятельность характеризуется как воспроизводящая, репродуктивная" [7, С.17]. Соответственно, в противном случае деятельность следует рассматривать как продуктивную.

Основная часть

Исторически сложившееся разделение труда музыкантов на композиторов и исполнителей предопределяет роль и место тех и других в музыкальной культуре. Первые призваны обеспечивать развитие культуры, расширять горизонты возможного, изобретать всё новые выразительные средства, композиционные формы, художественные смыслы. Другие заняты сохранением и популяризацией достижений предшественников и современников. Указанное разделение является достаточным основанием для того, чтобы деятельность композитора причислить к продуктивному типу, исполнительство же отнести к репродуктивному, нисколько не ставя под сомнение творческий характер последнего.

Помимо сочинения музыки к деятельности продуктивного типа относится также импровизация и обработка музыки, поскольку главным признаком музыкально-продуктивной деятельности является создание нового музыкального продукта, выраженного в письменном, либо устном тексте. Соответственно, к деятельности репродуктивного типа, наряду с

исполнительством, следует отнести чтение нотного текста, подбор по слуху, транспонирование – т.е. различные виды музыкальных занятий, где предполагается наличие имеющихся в человеческом опыте текстов.

Исторический анализ музыкальной культуры свидетельствует о том, что наибольший её расцвет приходится на те периоды, когда репродуктивная и продуктивная музыкальная деятельность существовали в гармоническом единстве и тесном взаимодействии. Для музыкальной жизни XVI – XVIII вв. – периода, давшего человечеству таких гигантов как Бах, Моцарт, Бетховен, – свойственно органичное сочетание известного и нового, неразрывное слияние композиторского и исполнительского начал. Исполнение популярных в ту пору произведений и вновь созданной музыки, порой на глазах у публики, было привычным делом. Понятия “композитор” и “исполнитель” ещё не существовали, поскольку музыкант, следуя традиции, был одновременно и тем и другим. Достаточно сказать, что И.-С.Бах больше был известен как органист, а не как композитор [5, Стб. 353]. И это не удивительно, поскольку музыка писалась большей частью под заказ, или “к случаю” и её исполнение чаще было уникальным явлением, не предполагающим повторения, а, значит, и популяризации. Венцом же концертов и музыкальных представлений, по свидетельству учёных [1; 8], была импровизация как символ единства репродуктивного и продуктивного, как свидетельство высоких музыкальных идеалов рассматриваемой эпохи. Все перечисленные ранее композиторы были непревзойдёнными импровизаторами своего времени.

Вполне естественно, школа уделяла пристальное внимание формированию у молодых музыкантов способностей к репродуктивной и продуктивной деятельности. Занятия по исполнительству, композиции и импровизации были организованы повсеместно. Их целью было формирование целостного музыканта. В то время узкоспециальный подход к музыкальному образованию по принципу «композитор-исполнитель» был невозможен, поскольку не оставлял никаких шансов быть принятым

на службу, выступать в концертах. Гуманистические идеи нашли своё воплощение в гармоническом развитии личности, в тесном взаимодействии репродуктивных и продуктивных способностей человека.

Современная отечественная музыкальная культура и система музыкального образования, основанные на концепции специализации художественных задач, представляет собой качественно иную модель музыкального бытия. Ситуация, когда, в силу разделения труда, одни сочиняют музыку, другие её исполняют, отнюдь не всегда приводит к высоким художественным и педагогическим результатам. Строгое “разграничение полномочий” сейчас свойственно лишь академической музыке, преимущественно монументальным жанрам. В народном, эстрадном, популярном, джазовом искусстве музыка профессиональных авторов сейчас “находится отнюдь не в центре внимания массового слушателя” [2, С.23]. Многие композиторы, в силу определённых обстоятельств, вынуждены сами исполнять написанное. Исполнители же всё чаще выступают в качестве авторов исполняемых произведений. Нам представляется, что массовый характер обращения композиторов к исполнительскому творчеству, а исполнителей к сочинению музыки может классифицироваться как одна из тенденций развития современного музыкального искусства. Она может рассматриваться как ностальгия по историческому прошлому, как воплощение принципа единства репродуктивной и продуктивной музыкальной деятельности в современных условиях. Внутренний смысл этого единства состоит в стремлении музыканта взять на себя единоличную ответственность за созданные им произведения. С точки зрения педагогики и психологии творчества это заслуживает всяческих похвал. Музыкаловедческая же оценка произведений, авторами которых являются исполнители, не имеющие композиторской выучки, часто весьма критическая. Результаты подобной деятельности порой негативно сказываются на экологии музыкальной культуры.

Современная система музыкального воспитания, к сожалению, не поспевает за реалиями художественной практики. Во всех звеньях системы музыкального образования, от школы и до высших учебных заведений, явно доминирует репродуктивная деятельность. Это приводит к тому, что молодые специалисты оказываются неспособны к продуктивному творческому поиску. Они научены читать, понимать, передавать мысли и настроения композитора, но не свои собственные. Очевидный крен в сторону репродуктивной деятельности влечёт за собой одностороннее развитие личности музыканта. Так, акцент делается на развитии восприятия и памяти. Продуктивные же способности, такие как мышление, воображение, интуиция, без которых невозможна творческая деятельность, в данном случае развиваются вяло, или вовсе не развиваются.

В соответствии с принципом единства репродуктивной и продуктивной музыкальной деятельности в сфере образования [3] для достижения гармонического равновесия между двумя формами деятельности необходимо более активное обращение к продуктивному творчеству. Включение в учебный процесс таких дисциплин как “Сочинение”, или “Обработка музыки”, “Импровизация” должно стать обязательным во всех звеньях системы музыкального образования.

Заключение

Принцип единства репродуктивной и продуктивной музыкальной деятельности позволяет с научных позиций рассматривать содержание музыкальной культуры, анализировать её взлёты и падения, предопределять возможные пути развития. Соблюдение данного принципа в сфере музыкального образования способно привести профессиональную подготовку специалиста в соответствие с современными требованиями, существенно повысить её эффективность, обеспечить гармоническое развитие личности музыканта.

Список цитированных источников:

1. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства: Учебник. В 3-х ч. Ч. I и 2.- 2-е изд.- М.: Музыка, 1988.- 415 с.
2. Алексеев, Э.Е. Фольклор в контексте современной культуры./ Рассуждения о судьбах народной песни.- М.: Сов. композитор, 1988.- 237 с.
3. Глубоченко, В.М. Музыкально-продуктивная деятельность как фактор творческого развития личности студента: дис. ... канд. пед. наук: СПб, 1993. - 300 с.
4. Друскин, М.С. Иоганн Себастьян Бах. – М.: Музыка, 1982.- 383 с.
5. Музыкальная энциклопедия. Гл. ред. Ю.В.Келдыш. Т.1 – М.: Советская энциклопедия, 1973.- 1972 стб.
6. Кант, И. Сочинения в 6-ти томах. Т.5.- М.: Мысль, 1964.- 799 с.
7. Овчинников, В.Ф. Репродуктивная и продуктивная деятельность как фактор творческого развития человека.- М.: Высшая школа, 1984.- 87 с.
8. Сапонов, М.А. Искусство импровизации.- Импровизационные виды творчества в Западноевропейской музыке средних веков и Возрождения,- М.: Музыка, 1982.- 77 с.